中央音乐学院图书馆藏书
书号 J2/TCNb 38
总登记 8410

1869年8月柴科夫斯基曾与來莫斯科幾个星期的巴拉基列夫会見了好幾次．在某一次会見中，巴拉基列夫建議柴科夫斯基根据莎士比亞的悲剧“罗密歐与朱麗葉”寫一部交响音樂作品．柴科夫斯基为巴拉基列夫的意見所吸引，於是他在1869年9月開始寫这部幻想序曲．同年12月寫完了“罗密歐与朱麗葉”的總譜．

巴拉基列夫見到幻想序曲的初稿後，他在總的方面給予了極高的評價；但同時也提出了許多意見．当1870年夏天修改幻想序曲的時候，柴科夫斯基採納了巴拉基列夫的友好意見．这部作品的最後校閱在1879—1880年之間，那時柴科夫斯基已成为成熟的大師了．他把幻想序曲“罗密歐与

朱麗葉”献給它創作的倡議人——巴拉基列夫.

莎士比亞的悲剧“罗密歐与朱麗葉”(1595)被認为是英國天才戲剧家的第一部成熟作品. 偉大的俄罗斯批評家别林斯基的深刻意見可以充分說明“罗密歐与朱麗葉”:“在莎士比亞的創作中你不知道什麼东西使你更驚奇——是創作幻想的丰富呢,还是包罗万象的智慧的丰富呢.”

莎士比亞把文藝復兴時代最好的特點綜合在他的創作裏. 恩格斯指出这一時代的顯著特徵說:“这是那時为人類經歷的最偉大的進步变革. 这是需要巨人的時代,是產生了在思維力量、熱情和个性以及淵博学識上的巨人的時代.”❶

文藝復兴時代的藝術放棄了中世紀藝術的禁慾的無情. 文藝復兴的藝術描寫一个活的人,描寫他的思想感情,叙述他的快樂与痛苦. 人和人的生活在文藝復兴時代的藝術中占主要的地位; 在莎

❶ “馬克思恩格斯选集”第14册,476頁.

士比亞的創作中也占主要地位. 無怪乎他借哈姆萊特的話說:“人是多麼神奇啊!……宇宙多麼美啊!人類是多麼荣譽啊!”

涉士比亞是人道主义者, 他的創作熾烈地反对人間的仇恨,反对压迫.按照法國戲剧家舍恩耶的話,暴政引起他的“高貴的憎恨”.莎士比亞清楚地看到他世界周圍的一切可惡、醜陋的方面.他帶着深刻的悲哀心情在著名的“十四行詩”第66首詩中說:

对这些都倦了,我哭求安息的死,——
譬如,見到天才注定要做乞丐,
空虛的無物倒打扮得标緻,
最純潔的盟約被不幸地破坏;
富貴荣華被可恥地放錯了地位,
粗暴的人糟塌了貞潔的姑娘;
邪惡,不法地侮辱了正义的完美,
拐腿的权勢損害了人民的康强;

藝術，被官廳統制得不哼一声，
愚蠢（儼如博士）控制着聰明，
單純的眞理被瞎喚作呆笨，
被俘的"善"待候着"惡"將軍.❶

当莎士比亞暴露他当時社会的罪惡的時候，他把完整和諧的个性的精神美同这些罪惡对立起來，描寫那賦有生動而有力的智慧、熱烈的感情和崇高的志向的人．同時按普希金的話，"莎士比亞所創造的人物不是像莫里哀所創造的有这样的熱情或有这样的缺點的典型，而是充滿了許多熱情和許多缺點的生气勃勃的人物．許多場景在观众面前展開了这些人物的形形色色的性格"．因此，莎士比亞的作品按高尔基確切的說法是"令人驚奇地以形象和語言創造了这世界的思想、感情、鮮

---

❶ 譯文引自莎士比亞"十四行詩集"，屠岸譯，文化工作社版．——譯者注．

血和人生痛苦的眼淚的凝結物”.

这种“思想和感情的凝結物”也就是悲剧“罗密歐与朱麗葉”.

据說,“罗密歐与朱麗葉”的傳說是由十四世紀在意大利維洛那城發生的一樁重大的事件而來的.直到今天,維洛那城的人們还把“朱麗葉之墓”的故事告訴旅客們. 在許多意大利的短篇小說中曾復活了这富有詩意的罗密歐与朱麗葉的悲慘的故事. 某些英國作家也採用了这一傳說. 但是在莎士比亞以前沒有一部寫罗密歐与朱麗葉的作品是具有重要的藝術意义的. 莎士比亞以古代傳說为基礎, 利用了朱麗葉与罗密歐小說和詩文的个別題材, 創作了在三个半世紀期間感動听众和讀者的深刻独特的作品.

莎士比亞不改变这个傳說發生的地點. 这齣悲剧的事件在維洛那城展開起來. 貴族蒙太玖与凱普萊脫兩家有宿仇. 已經沒有人記得这仇恨的原因了, 但是从蒙太玖与凱普萊脫兩家出來的任

何人在街上相遇就要發生爭吵，甚至有時發生血战．人民痛恨这兩个世仇之家的拥護者所引起的無窮無尽的衝突．当每次發生衝突的時候，羣众齐跑來大喊：“打倒凱普萊脫！打倒蒙太玖！”聰明的維洛那統治者埃斯卡勒斯親王設法停止这妄誕的仇恨也徒劳無益．他們的仇恨就好像永远沒有完似的．

但正是蒙太玖的兒子罗密歐在跳舞会上遇見了凱普萊脫的女兒，年青的朱麗葉．罗密歐对朱麗葉一見鍾情，虽然他还不知道她是誰．朱麗葉也爱上了这位英俊的青年．罗密歐很快地知道了．他所迷恋的这位姑娘就是蒙太玖家的死敌凱普萊脫的女兒．朱麗葉也知道了罗密歐帶有为她家庭所仇恨的名字——蒙太玖．但是爱情的力量比家族的仇恨更加有力．

罗密歐啊，罗密歐，为什麼你偏是罗密歐呢？
否認你的父親，拋棄你的姓名吧！

朱麗葉立刻又繼續說：

也許你不願意这样做，那麼只要你宣誓做我的爱人，
我也不願再姓凱普萊脫了.

但是忘記兩巨族的敌对是不可能的. 蒙太玖和凱普萊脫誰也不同意罗密歐和朱麗葉結婚. 罗密歐想出了办法: 他請神父劳倫斯祕密地給他們举行婚礼. 神父劳倫斯(卽苏联的莎士比亞研究家莫罗左夫称之为"僧侶中的人道主义-思想家")慨然应諾. 劳倫斯不僅因为衷心地想帮助互相爱慕着的青年人, 他更希望的是通过他們的結婚來消除蒙太玖和凱普萊脫兩巨族的仇恨.

朱麗葉和罗密歐在劳倫斯的教堂相会, 举行了結婚儀式. 只沒有把举行結婚的事通知年老的蒙太玖和凱普萊脫罷了. 但是意外的事件破坏了劳倫斯和新夫妇的計劃. 罗密歐和他的朋友邁邱西奥在維洛那街上碰見凱普萊脫家的一个人——年青的泰保尔脫, 他是朱麗葉的表兄. 泰保尔脫企圖激起衝突, 他侮辱罗密歐和邁邱西奥. 罗密歐由於剛和朱麗葉結婚, 他不打算和他的親戚爭吵.

泰保尔脱，因为我有必須爱你的理由：
这个理由饒恕你説出忿怒粗暴的話.

泰保尔脱和邁邱西奥都把罗密歐的爱好和平当作是胆怯. 邁邱西奥为了保衛朋友的荣譽，他同泰保尔脱進行决鬥. 罗密歐冒着生命危險設法解劝决鬥者，但仍是徒劳. 泰保尔脱冷不防从罗密歐的手臂下刺了一劍过去，使邁邱西奥受了重伤，邁邱西奥死去. 於是罗密歐的爱好和平連一點影子也沒有了.

仁慈的温柔飛向雲霄吧！
讓火焰的憤怒支配我的行動吧！

决鬥以泰保尔脱的死亡結束. 引起决鬥的不是罗密歐而是泰保尔脱，因此埃斯卡勒斯判处罗密歐的不是死刑，而是驅逐出維洛那城.

为了向朱麗葉告别，罗密歐在出發到曼多亞

前的一晚，潛入凱普萊脫家. 当朱麗葉与罗密歐分別時，她說道："我的心灵充滿了不祥的預感". 这个預感後來得到了証实：朱麗葉在罗密歐走後立刻就知道她的父母决定把她嫁給巴里斯伯爵. 兩天後就必須举行婚禮. 朱麗葉在絕望中跑到神父劳倫斯的教堂，希望聰明的神父能够帮助她. 劳倫斯眞的想出了办法. 他給朱麗葉一种飲料，叫她在睡前喝下去. 人們在早晨她会發覺她躺在床上不省人事. 按照慣例，朱麗葉將被埋葬在凱普萊脫家的敞開的穹窿形的墓地裏. 不到兩晝夜的時間朱麗葉就会苏醒过來. 那時候，劳倫斯將和罗密歐——他將派人把朱麗葉假死的消息通知他——在朱麗葉苏醒之前一同來到墓地，罗密歐和朱麗葉就可以离開維洛那城.

命裏注定的偶然事件破坏了劳倫斯計劃的实現，劳倫斯派到罗密歐那裏去的神父不能到達曼多亞把信交給罗密歐. 可是罗密歐的僕人在隆重地安葬假死的朱麗葉以後，馬上跑到曼多亞. 罗密

歐的僕人不知道劳倫斯的計劃，把朱麗葉突然的死訊通知了罗密歐.

罗密歐破坏公爵的禁例，偸偸地回到維洛那城.他在凱普莱脫家的墓地裏,在朱麗葉的棺材旁服毒自尽了.苏醒过來的朱麗葉看見罗密歐的屍体,她說:

> 緊握在他手裏的是什麼?原來是一隻杯子!
> 他是不是服毒自殺了呢?唉,寃家!
> 你一起都喝乾了,不給我留一滴!

朱麗葉用罗密歐的短刀自殺了，埃斯卡勒斯公爵、蒙太玖、凱普莱脫和劳倫斯來到墓地，老神父叙述着朱麗葉和罗密歐的恋爱和死亡的經过.为这兩位無辜犧牲的屍体所激動的蒙太玖和凱普莱脫發誓忘掉世仇.

这就是莎士比亞悲剧情節的極簡略的叙述.

莫罗左夫談到“罗密歐与朱麗葉”時說:莎士比亞的悲剧的主要主題是暴露古老封建世界，暴

露它对活生生的人的殘酷無情和暴露無窮尽的內鬨．“罗密歐与朱麗葉”这个主要構思在莎士比亞这个悲剧中与其他思想交織在一起：按莫罗左夫的說法是，“罗密歐与朱麗葉”是“永恆感情的頌歌”．

这兩个主題，兩个思想在莎士比亞的悲剧裏是彼此不可分割地牢固地結合在一起．“罗密歐与朱麗葉”是一首深刻熱情而眞摯動人的詩篇，虽然一对爱人悲惨地犧牲了，但是更加有力地說明中世紀風俗習慣的殘酷．这个爱情按盧那察尔斯基对这首詩篇有一句中肯的話“在棺材裏消除了人類的偏見和人類的仇根”．

* * *

莎士比亞的这齣悲剧的高度人道主义的內容以及其中形象的有力和突出會經吸引过許多音樂家的注意．但是至今以罗密歐与朱麗葉作为題材的音樂作品能够經得住時間考驗而又不失掉其藝術意义的，为數不多．

从許多舞台剧作品中只能举出兩部作品：一部是古諾的歌剧，在莫斯科大剧院的分院演出很受欢迎，另一部是苏联作曲家普罗科菲耶夫的卓越舞剧，在大剧院的主要舞台上和其他的音樂剧院的演出都很成功.

同样在音樂会的節目裏站得住的交响音樂作品也有兩部：柏遼兹的戲剧性的交响曲(帶合唱和独唱)和柴科夫斯基的幻想序曲.柏遼兹的規模宏大的交响曲很少全部演出，—— 通常只演出交响曲中的樂隊部分演奏的片段，最常演出的是配器華麗的諧謔曲“馬勃小仙人”.

數十年來幻想序曲“罗密歐与朱麗葉”在全世界的舞台上演出，老早就成为柴科夫斯基的最被听众喜爱的一部作品了. 这部作品的特别受欢迎完全是理所当然的.柴科夫斯基的幻想序曲(偉大俄罗斯作曲家的最富有天才的作品之一)，無疑是用音樂來体現莎士比亞悲剧的最有力的一部作品.

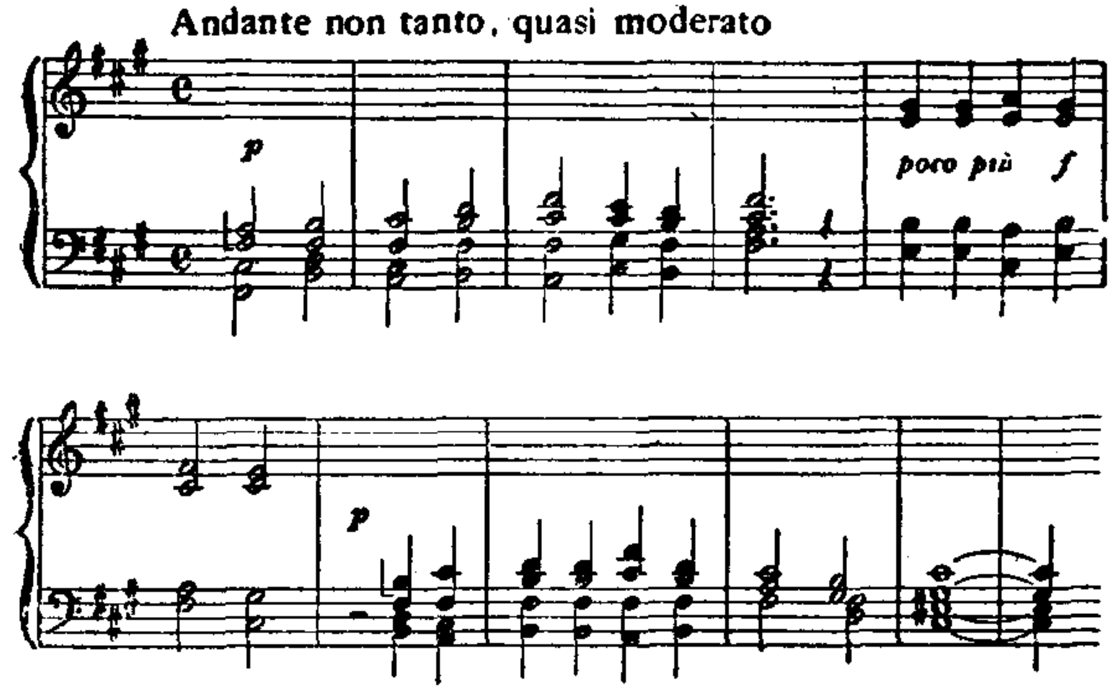
柴科夫斯基这位富有高度創作思想的藝術家，在幻想序曲“罗密歐与朱麗葉”中保持了他創作面貌的最重要的特徵．果戈理的名言完全可以引用在这部幻想序曲上面：“当一个詩人在描寫完全另外一个世界而是用自己的民族眼光來看待時，他仍然是民族的藝術家”．柴科夫斯基也用他的民族眼光來看莎士比亞悲剧的遙远的世界为这位英國戲剧家的不朽作品所激動的柴科夫斯基在他的作品裏仍然是俄罗斯的藝術家．我們在他的幻想序曲的每个小節裏都能認得出是偉大俄罗斯的交响音樂作家的作品．

柴科夫斯基以無可倫比的天才把人的思想感情体現在藝術形象裏．柴科夫斯基創作面貌的这一特點也決定了他的对莎士比亞的題材的理解．柴科夫斯基处理这个題材的方式和柏遼兹不同，柏遼兹在他的戲剧性的交响曲裏描寫出这部悲剧的某些場面．在柴科夫斯基的幻想序曲裏也帶有插圖的性質，但是他給自己提出的主要任务是表

現出这部歌剧的總的樂思. 柴科夫斯基用对比的音樂形象的戲剧性的对照來揭示这个樂思: 劳倫斯的兩个主題, 家族仇恨的兩个主題和朱麗葉与罗密歐的爱情的兩个主題.

幻想序曲以廣闊發展的奏鳴交响曲快板形式寫的, 並从緩慢的序奏開始——行板, 近似中速. 嚴肅緊張而陰鬱地奏出聖詠式的曲調——劳倫斯的主題(單簧管和大管在低音區出現):❶

例 1

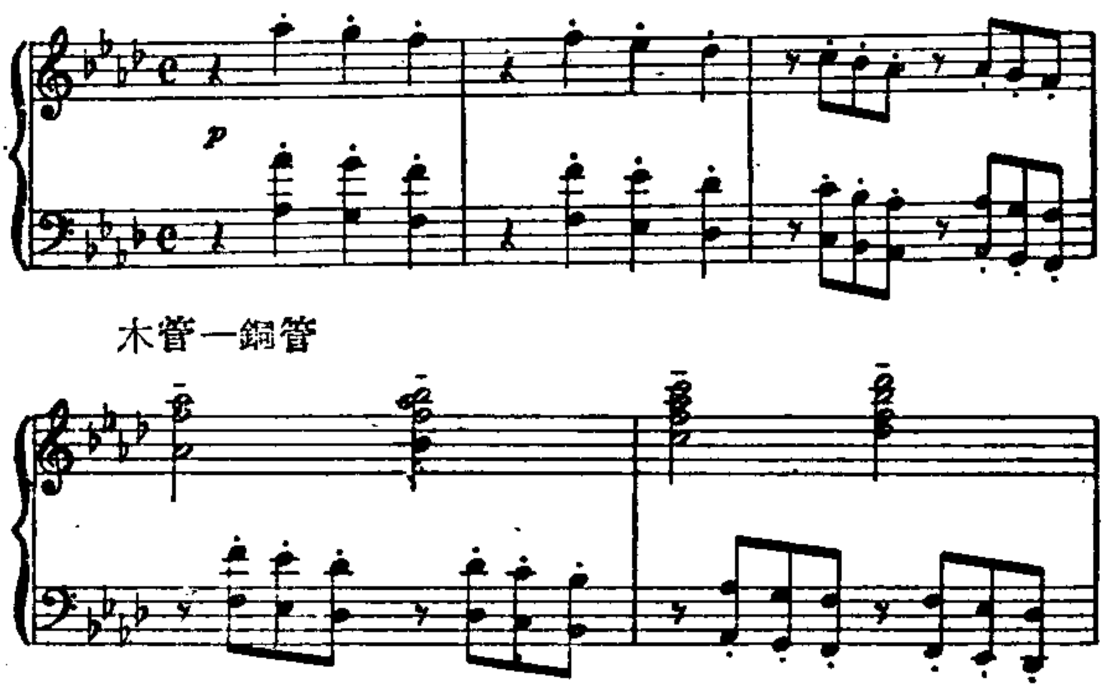


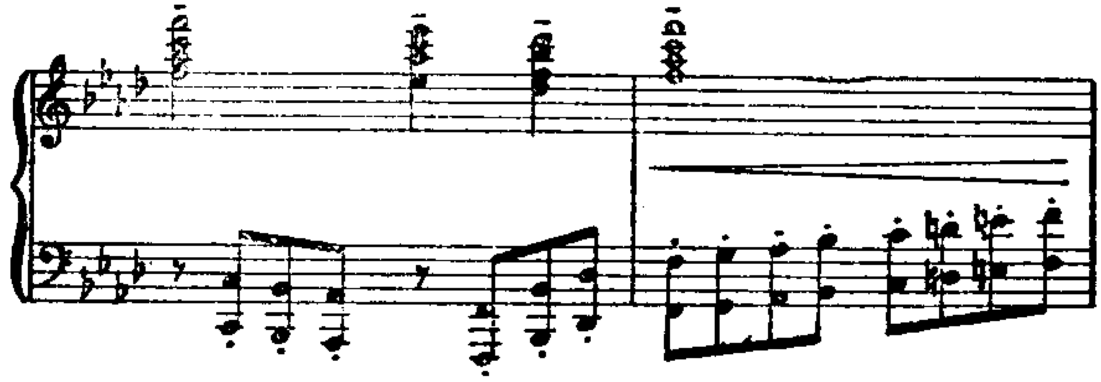
❶ 譜例引自奧列涅夫的鋼琴改編譜.

这不僅是老神父深思形象．柴科夫斯基在这裏使劳倫斯的主題具有更廣闊的意义：这个主題的陰沉的音响在序曲的最初幾个小節裏就好像預告朱麗葉与罗密歐的悲慘命运．

在序奏進行中劳倫斯的主題改变它的性質．当他轉到高音區(長笛、双簧管、單簧管、英國管)的時候，它变成更柔和更明朗．現在神父劳倫斯的性格也使听众覺得更加溫和了．但是在这裏弦樂器撥奏的不安的伴奏也說明着隱忍的激動，說明着卽將到來的悲剧事件：

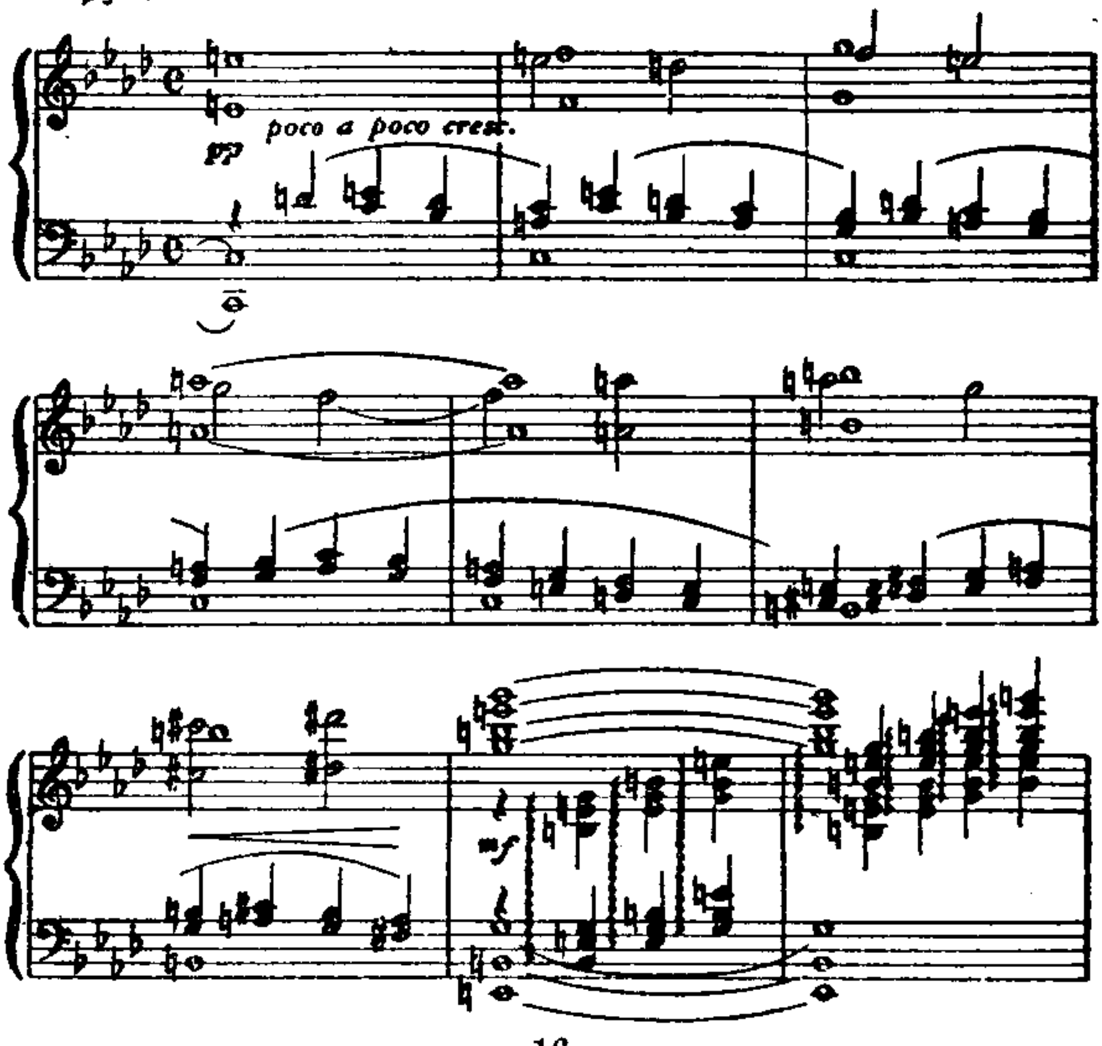
例 2





劳倫斯的聖詠式的主題占优势，但他不是序奏的唯一的音樂形象．与聖詠式曲調構成对比的主題兩次出現，这就是序奏的第二主題：

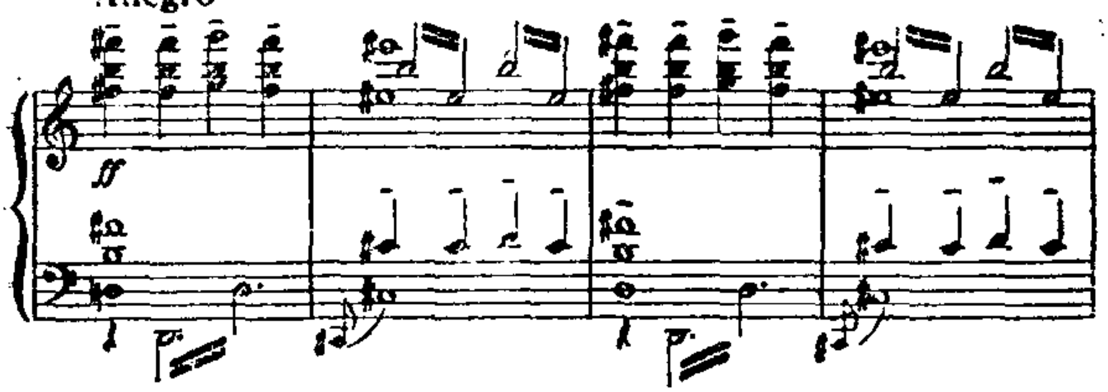
例 3



低声部的匀整的進行可与温柔安静的語言相比拟．高声部(小提琴)的抒情如歌的二重奏沉思而悲伤．較晚在快板中出現的罗密歐与朱麗葉的爱情主題，吸取了序曲第二主題的一些个别音調，因此我們可以很容易地想到，当柴科夫斯基創造这个音樂形象時，他想像神父劳倫斯和朱麗葉与罗密歐在一起．

序奏的沉着安静在將完結時被破坏了，这時速度加快，劳倫斯的主題音調不安地呼应起來：

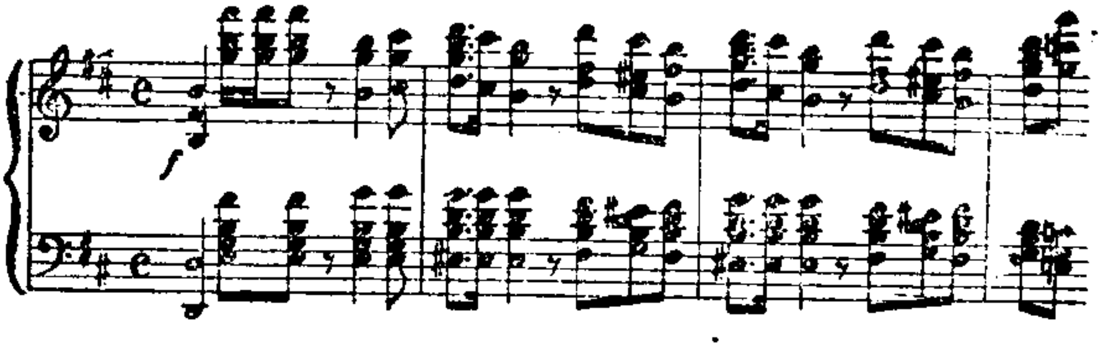
例 4



早先的安静恢復不久，以後速度又加快，出現了幻想序曲的主要主題——蒙太玖与凱普萊脫兩家的仇恨主題(快板，速度準確)：

例 5

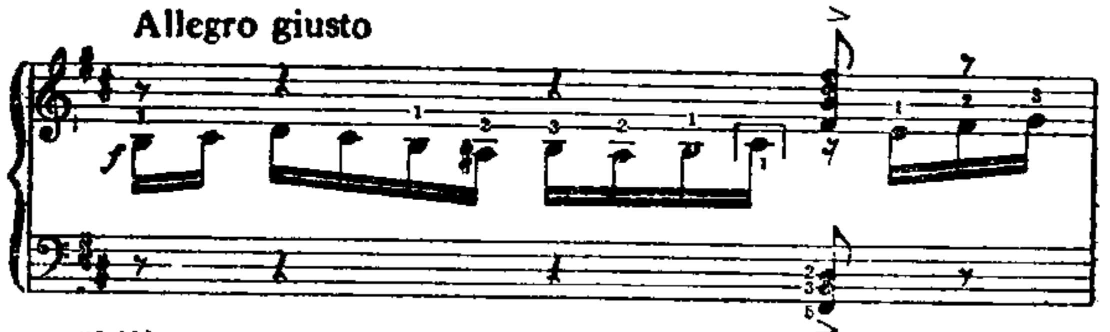
Allegro giusto



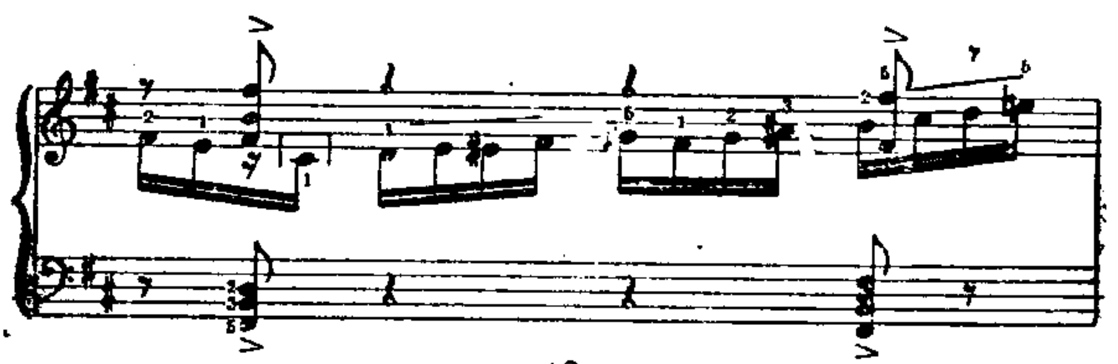
这个充满力量的主题，由於他帶着不安的、尖銳的節奏、强烈的重音和不和諧的和声，令人感到驚慌不安和預兆不祥. 它的整个發展充满了骚動. 有時使人彷彿可以听出决鬥者的厮殺喊叫声和短匕相擊声：

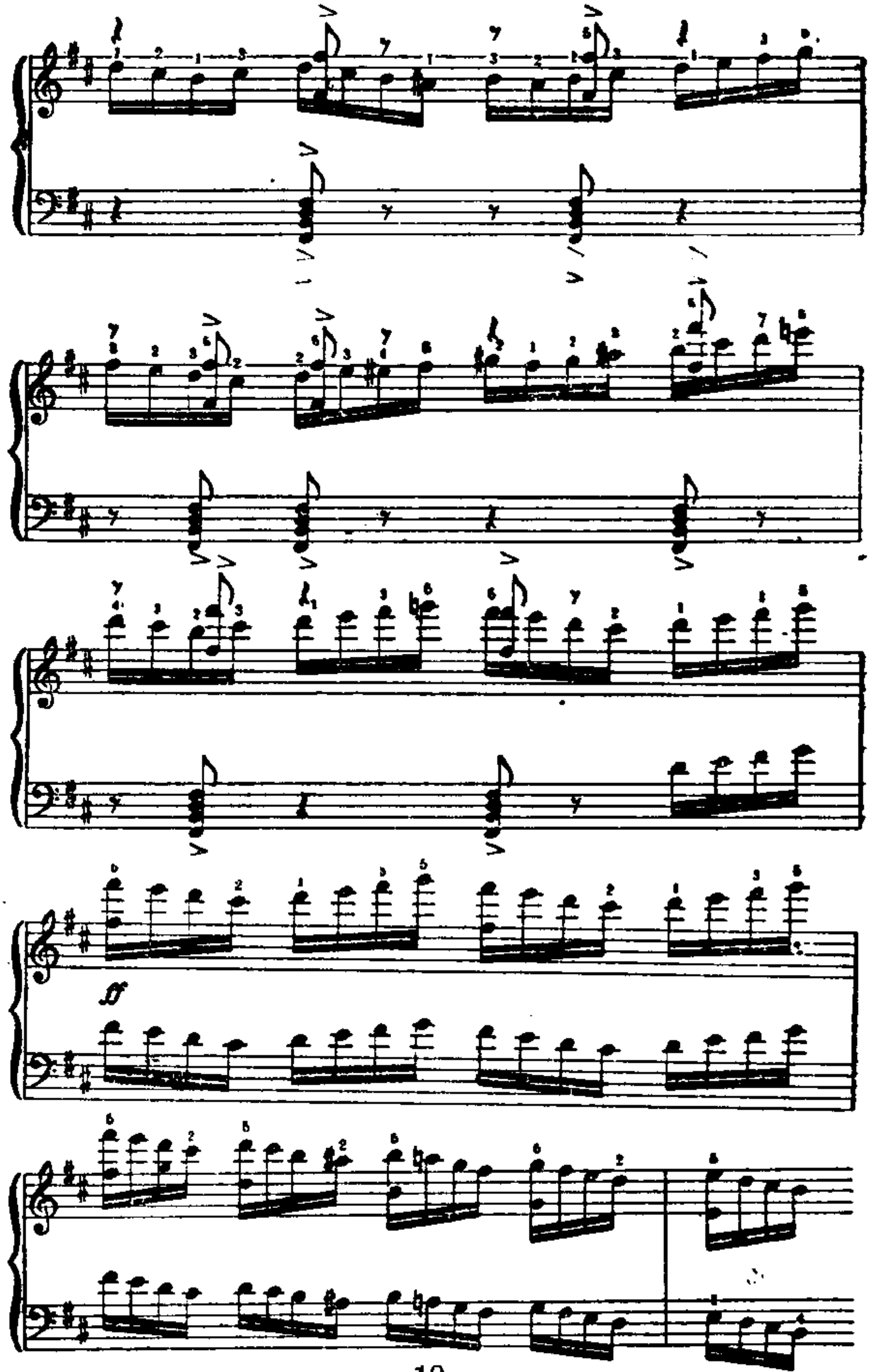
例 6

Allegro giusto



弦樂器　　銅管和打擊樂器

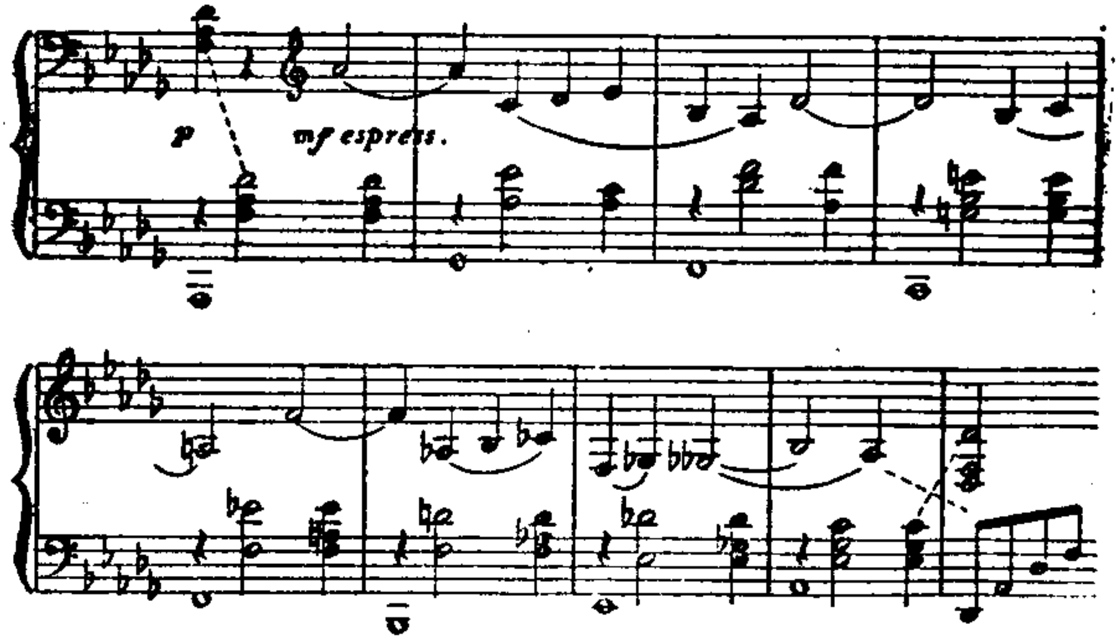



ff

但是这个樂曲首先不是以插圖而是以深刻的心理描寫的內容令人感動：这是兩个敌对的巨族的累世宿怨的体現；这是把罗密歐和朱麗葉引向死亡的惡勢力的陰沉形象.

斷殺的声音停息下去，由帶着弱声器的中音提琴和英國管開始奏出新的主題：罗密歐与朱麗葉的爱情主題(序曲的副部)：

例 7

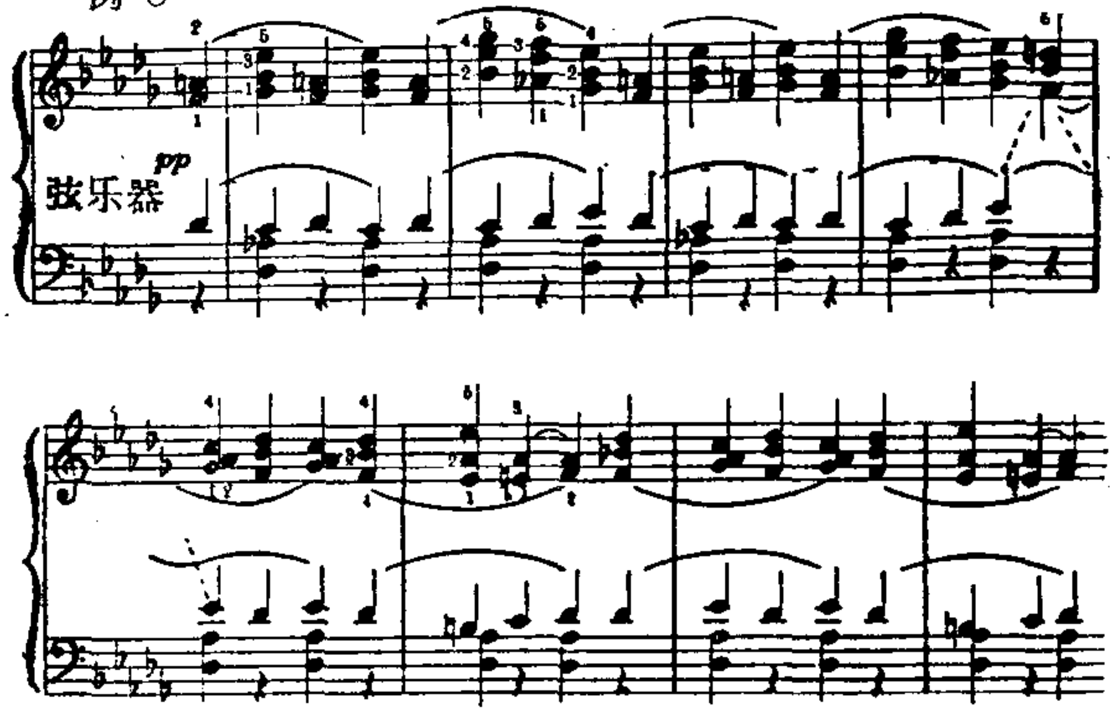


这个眞正令人驚奇的美麗曲調，是全世界音樂作品中最美的曲調之一.不难听出，像已經說过的，这个曲調和序奏的抒情性的主題相類似(參看例 3). 但是这个爱情的主題更加丰富，更加富有

表現力，它的性質也不同，不是憂鬱，而是明朗深思，愉快而熱情.

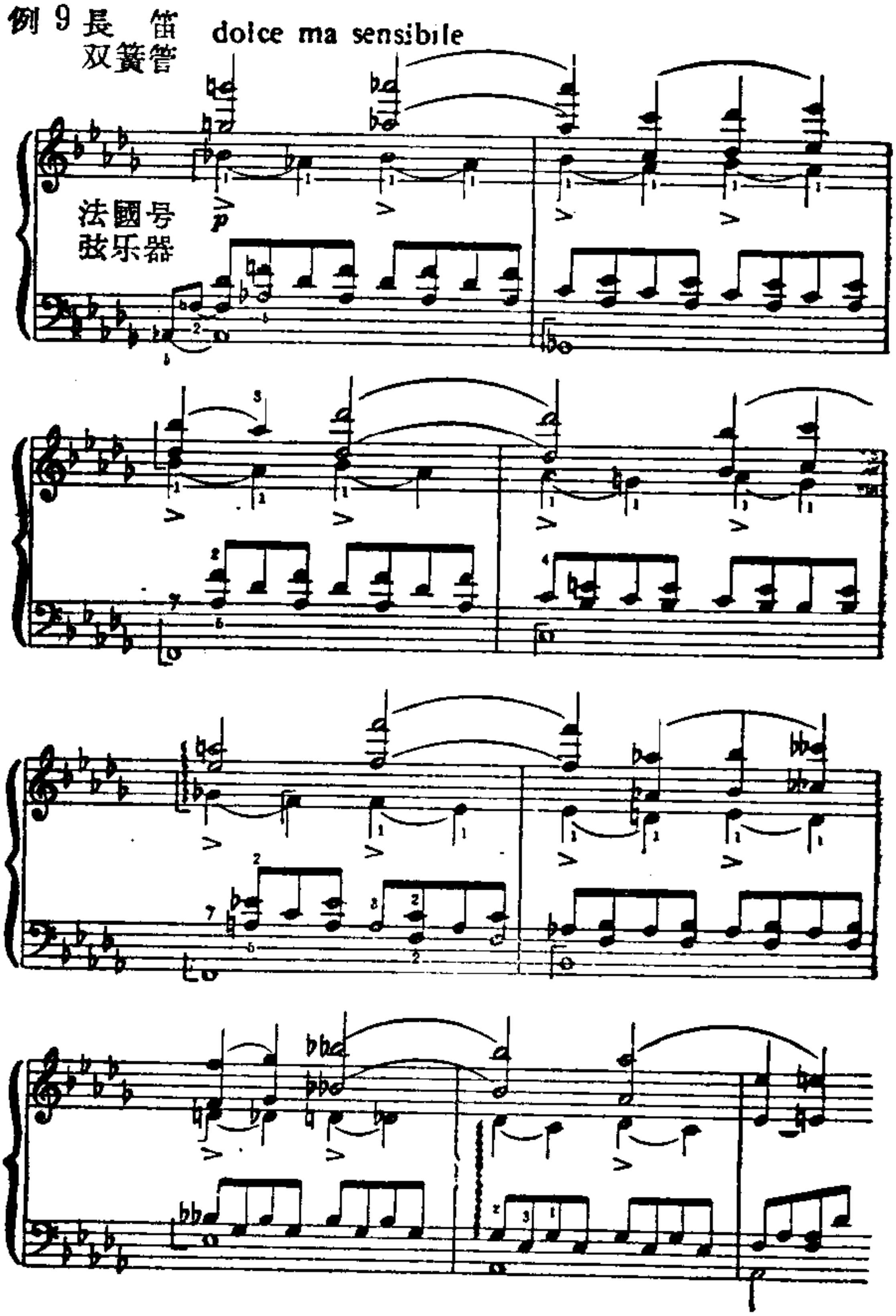
还有一个動机補充这个歌唱性的主題. 透明的和弦匀整而催人入睡的進行，在弦樂帶着弱音器的隱約可辨的倍弱声中，使人感覺是一对爱人在靜寂的夜裏竊竊私語:

例 8



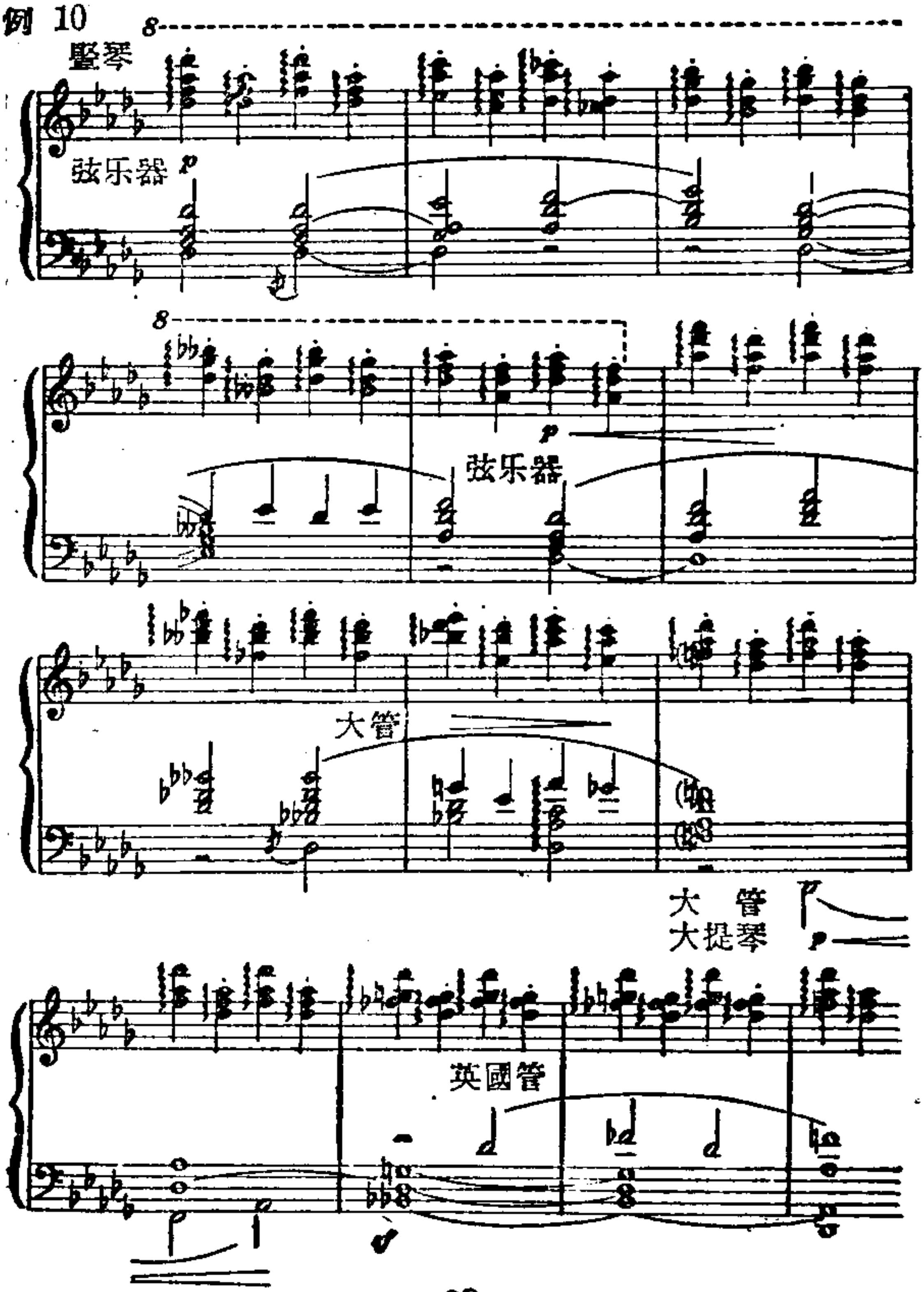
回到歌唱性的主題，現在它轉到高音區(長笛和双簧管). 它顯得更急躁不安，更衝動. 法國号的熱情同時也是悽惋的"嘆息"(从副部的第二動机生長出來的)着重描繪出音樂的焦躁不安，同時

也就好像叙說离别之苦一样：



最後一次奏出爱情的主題，也出現了新的音樂形象(結尾部)：

例 10



很容易听出它和副題的第二動机相類似．柔和而透明的豎琴的和弦和副題的弦樂器的催人入睡的動盪，同样的安靜而均匀．大管和英國管的对奏温柔而親切．結尾部具有夜曲一样的性質，同样地使人產生出南方夏夜的想像，但是更充滿了安靜．

副題和結尾部形成了某种音樂圖画，它同主要主題及發展部形成顯明的对比．这首明朗抒情的插句就像以往說过的一样，總結了朱麗葉和罗密歐的恋爱的形象．同時这个插句無疑地是与莎士比亞悲剧中的一个場面相联系的，在幻想序曲完結以後，柴科夫斯基就開始寫作声樂二重唱“罗密歐与朱麗葉”❶ 二重唱建立在副題和結尾部的主題的基礎上，二重唱的內容是罗密歐与朱麗葉的离别的場面．

---

❶ 二重唱沒完成．柴科夫斯基死後，二重唱由他的学生和朋友塔涅耶夫完成的．

朱 麗 葉

你現在就要去了嗎?天还沒有亮呢,
那刺進你驚恐的耳膜中不是雲雀
而是夜鶯的声音、牠每天晚上
在那边石榴樹上歌唱.
相信我,爱人,那是夜鶯的歌声.

羅 密 歐

那是報曉的雲雀,不是夜鶯,
爱人,不做美的晨曦
已經在东方的雲朵上鑲起了金綫,
夜晚的星光已經燒尽愉快的白晝,
躡足踏上了迷霧的山嶺.
我必須到別处去找尋生路,
或者留在这兒束手等死.

不容怀疑的是柴科夫斯基在寫幻想序曲的抒情的插句時,他也想起了这一場面.

結尾部中的豎琴和弦的最後声音已消去,幻想序曲中的中心部分(展開部)開始了.

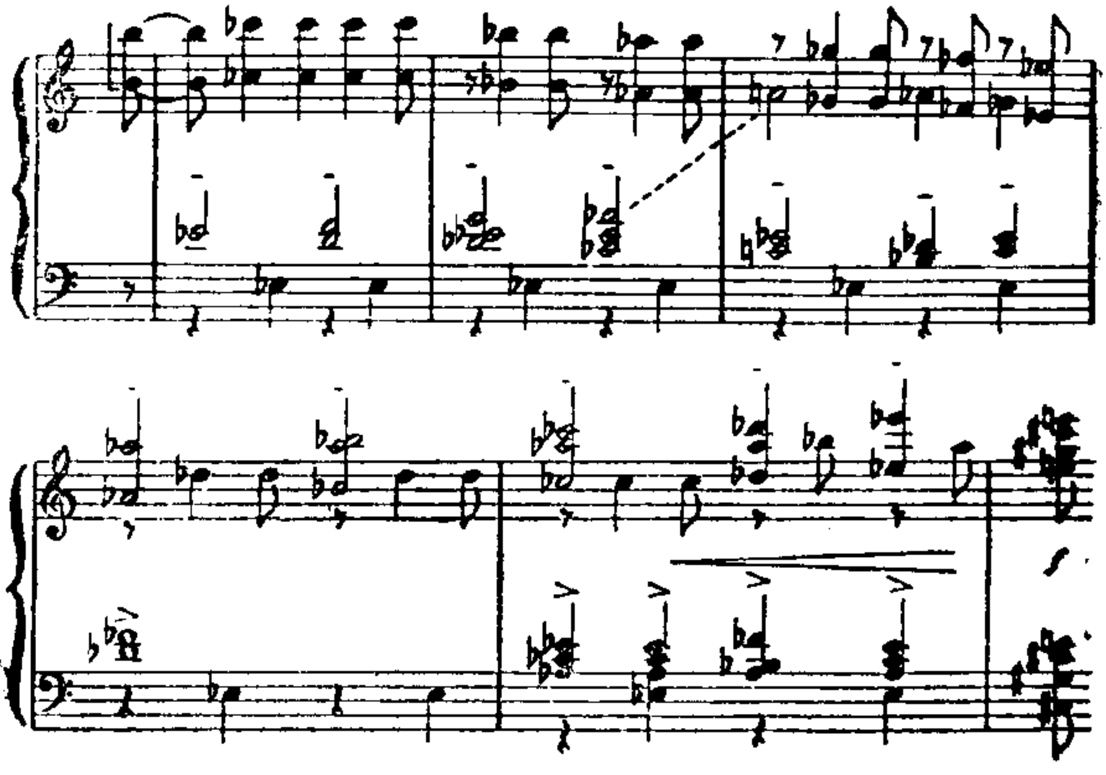
爱情的明朗主題不在展開部分出現,裏面占

优势的是幻想序曲的主要主題.（主要主題顯然是蒙太玖与凱普莱脫兩巨族互相敌視的形象）这一主題現在比以前更陰沉、更驚惶不安.

聖詠式的曲調也渲染上了新的色調，这个曲調在展開部中並不比它在主部中所起的作用小. 在展開部中不是聰明神父劳倫斯的形象了，聖詠在这裏具有另外的意义. 这个聖詠体現了不可遏制的惡势力.

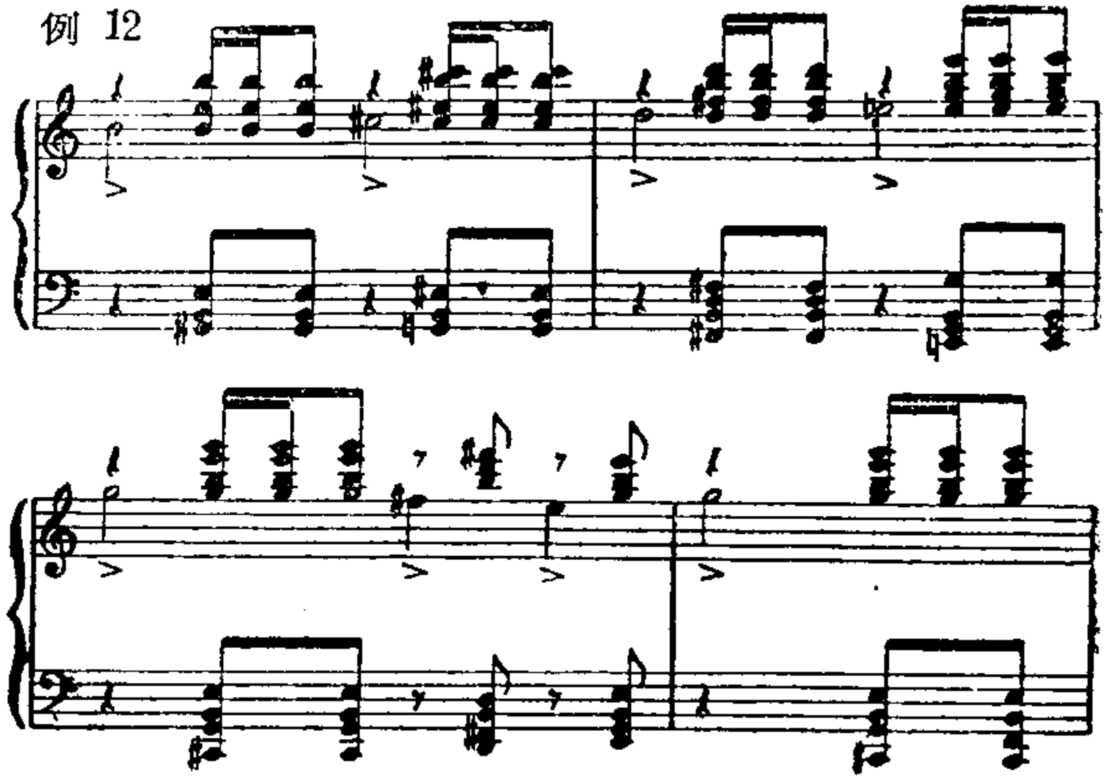
聖詠式的曲調發出越來越險惡不祥的声音.

例 11



柴科夫斯基使这一主題接近於兩巨族相敌視的主題——在展開部的最後，小号奏出聖詠的嚴峻的曲調，而樂隊以緊張的幾乎是痙攣的節奏奏出兩巨族相敌視的主題來呼应小号:

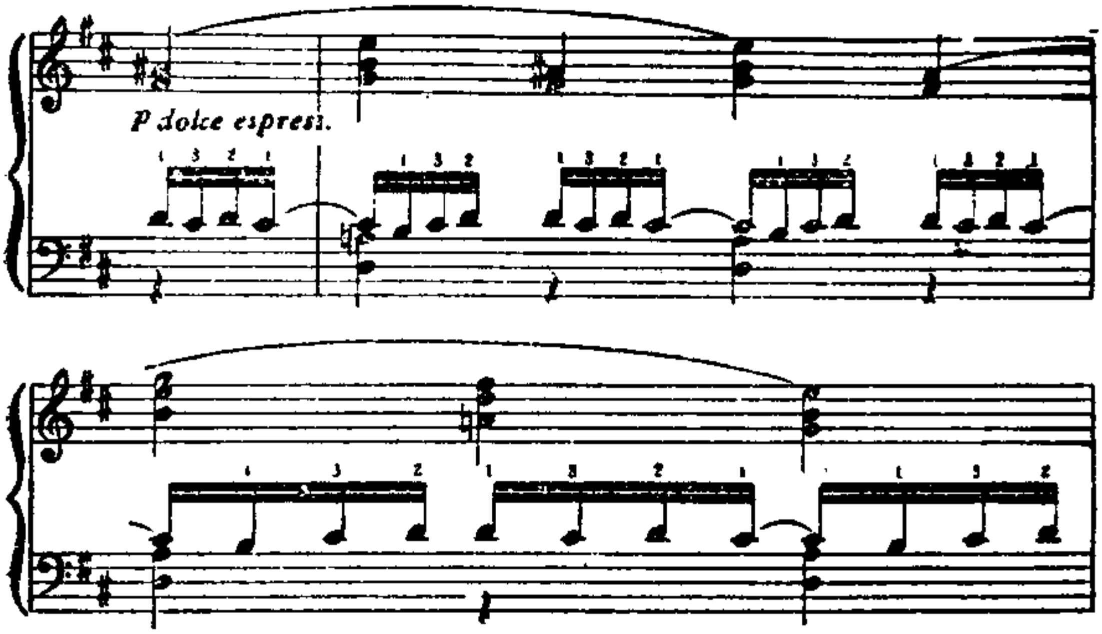
例 12



为我們所熟悉的管樂器和打擊樂器的和弦（參看例 6）由弦樂器的狂暴的經过句伴奏，引到再現部. 再現部以緊湊簡潔地重現主部而開始，接在它後面的不是像在提示部中所出現的爱情主題，而是副部第二、補充的動机. 这个動机依然溫柔而親切，但小提琴的不安的"嗡嗡声"使音樂具

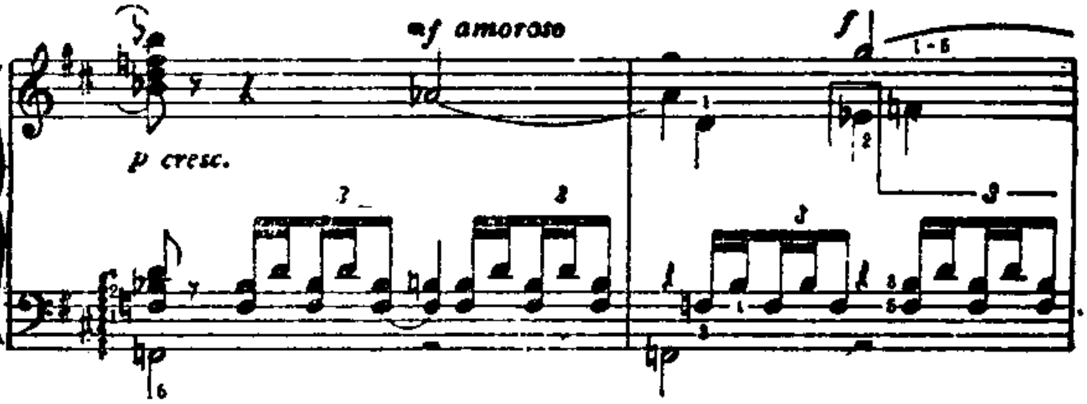
有憂慮不安的情調:

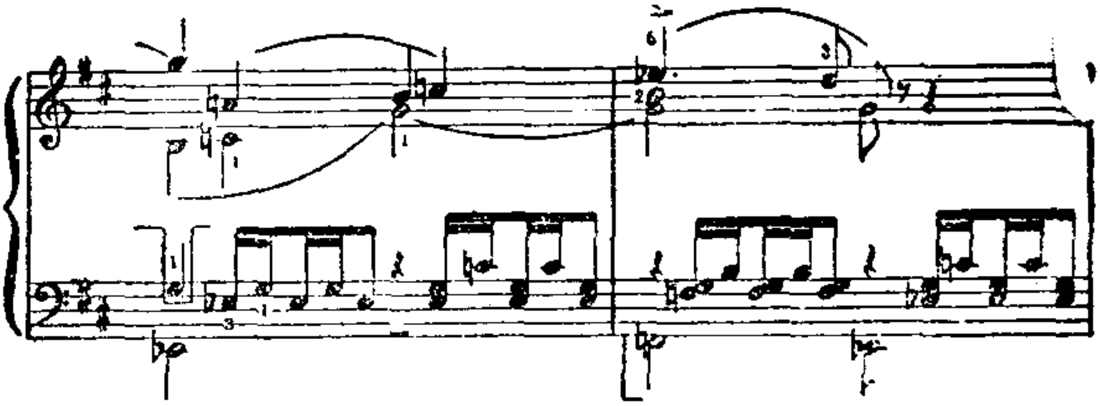
例 13



然後開始奏出在管樂器与弦樂器的丰滿声音中的爱情主題,用法國号的“嘆息声”伴奏;它現在更焦躁不安,更熱情和衝動.它是它的性格逐漸改变、充滿悲哀的二重奏,帶着作者的标誌“amoroso”(恋爱地,鍾情地),使人理解为离别的对話:

例 14



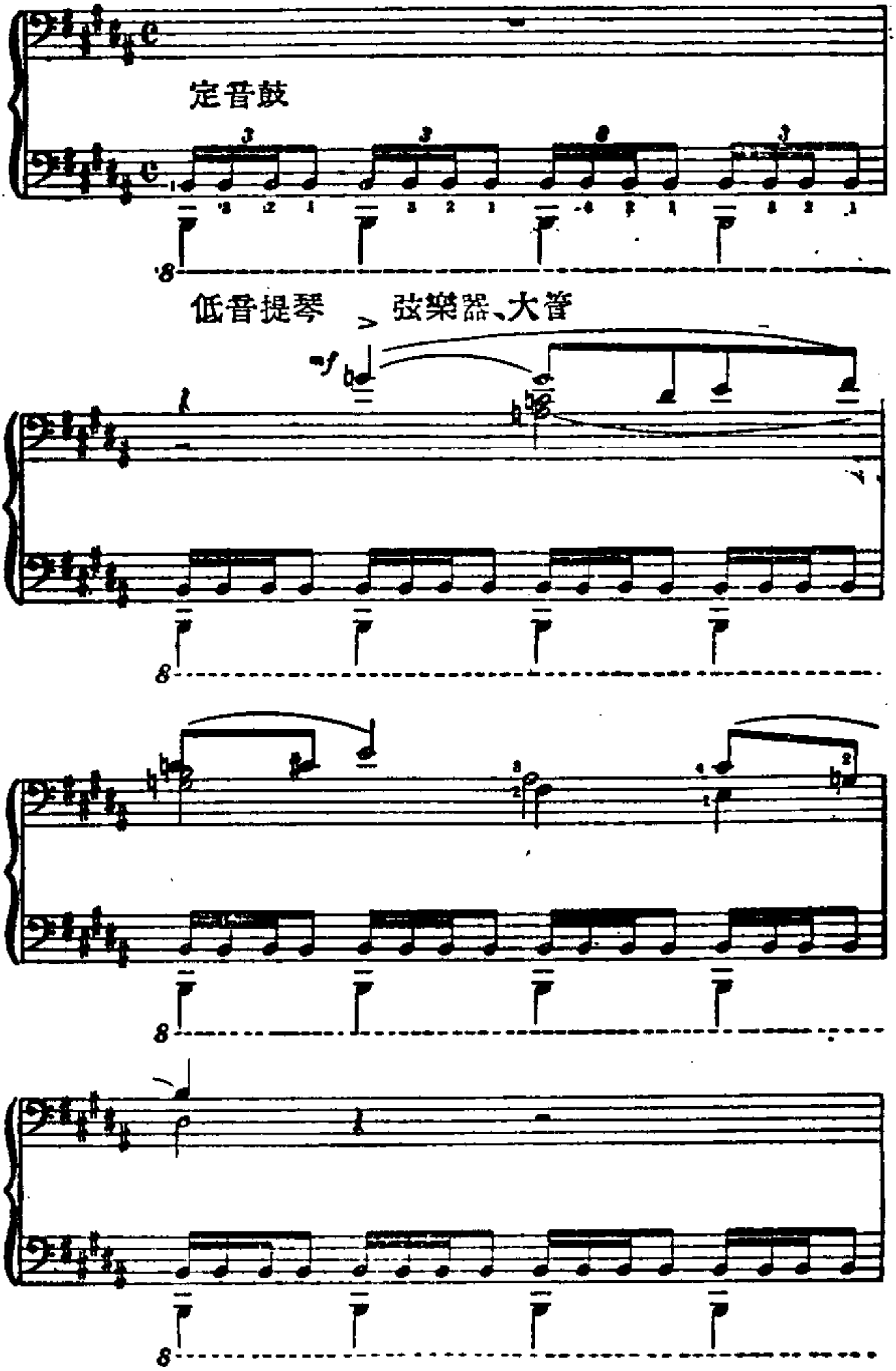


焦躁不安的情緒重新上升;已不是悲哀,而是由弦樂器与管樂器的二重奏發出的絕望的声音.突然"飛來"的兩巨族互相敌視的主題就像是"踢開"爱情的主題一样.又一次呈現出殘酷而尖銳的鬥爭的場面.战鬥的喧鬧声威脅地穿过銅管和木管樂器强有力的聖詠的嚴肅声音.

爱情曲調的回声在低音區中(大管、大提琴、低音提琴)以陰沉的色彩結束了再現部.

在長的休止符以後,短小的結尾部開始(幻想序曲的結尾部).送殯行列的緩慢步調是用定音鼓和低音提琴撥奏的瘖啞的擊声來表現.在他們的背景上是爱情主題的变形.現在这是对朱麗葉和罗密歐死亡的悲伤回憶:

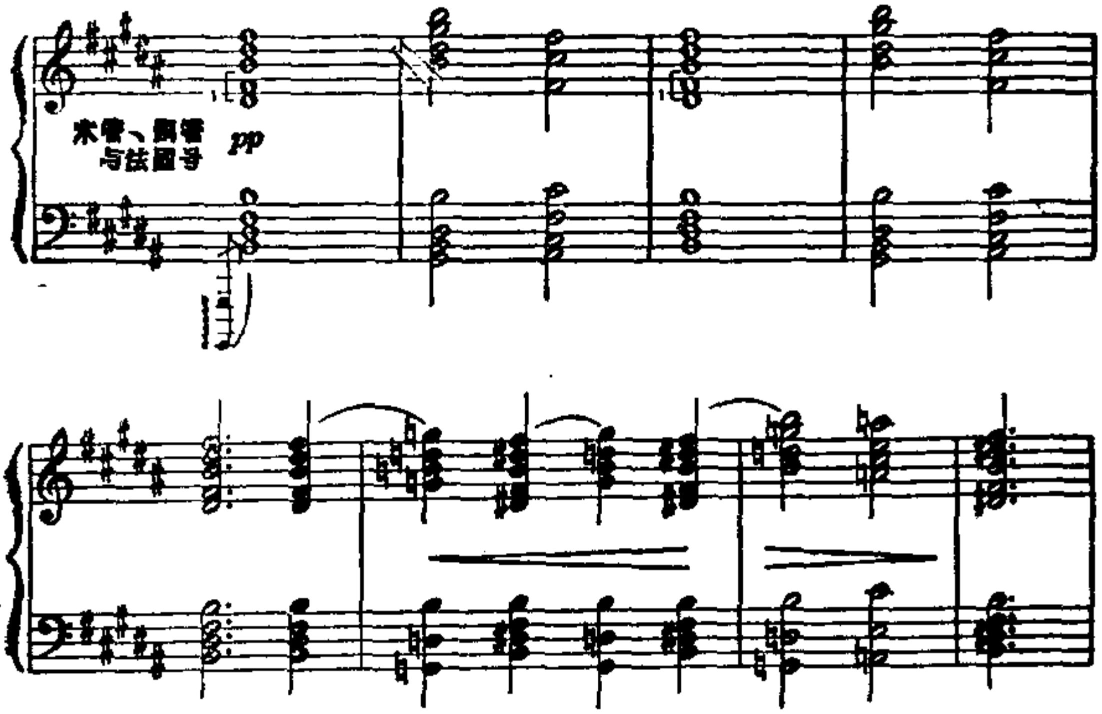
例 15 Moderato assai



好像是从远处傳來莊嚴的送葬歌曲（木管樂器和法國号）. 这首嚴肅、莊重的聖詠使人回憶起序奏的主題. 但是在送殯合唱裏沒有劳倫斯的嚴峻陰沉的主題，却使人听到明朗的悲哀：

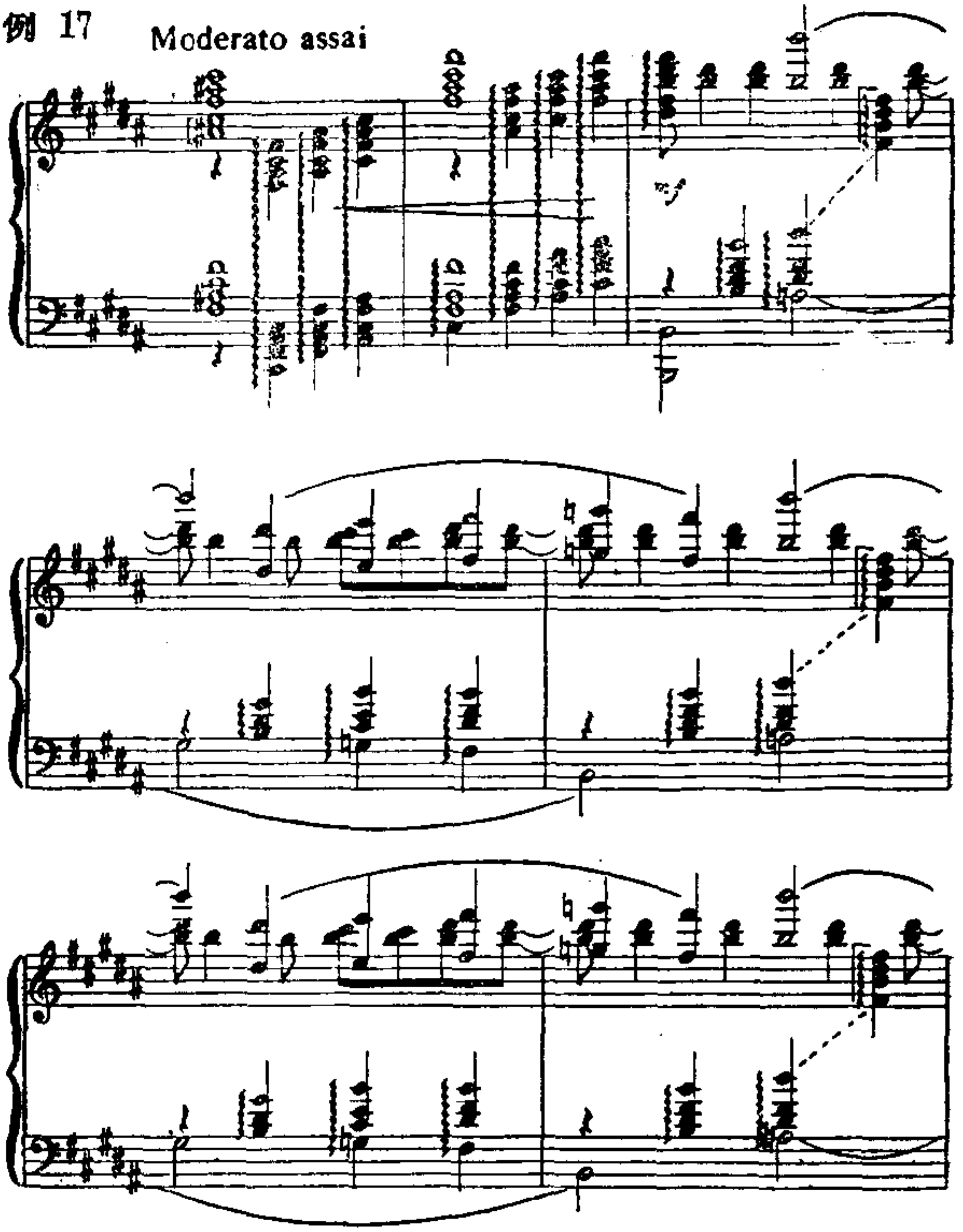
例 16

Moderato assai



弦樂器所奏出的溫柔、如歌的曲調是爱情主題的变化. 这裏特別明顯地是它相似序奏的抒情的主題. 作曲家用配器上具有鮮明色彩的細節（就是用豎琴的均勻而平靜的和弦），着重强調这个相似：

例 17　Moderato assai



爱情主題的平靜了的悲哀，就好像告訴听众在罗密歐与朱麗葉的屍体面前，蒙太玖与凱普萊脫兩巨族和解了，同時是引起听众回憶起沙士比

亞的話:

古往今來多少离合悲欢,
誰曾見像这样哀怨辛酸!

幻想序曲以整个樂隊的幾个强烈的和弦在不安而緊張的節奏中結束.

* * *

柴科夫斯基的幻想序曲,按創作思維的深刻、感情的力量以及形象的鮮明性來說,完全可以和莎士比亞的悲剧相媲美. 同時像在这本小册子開始時已經說过的,我們在幻想序曲中見到柴科夫斯基所有創作的典型的特點.

在莎士比亞的悲剧裏,这位偉大的俄罗斯音樂家找到了那种人生的衝突,而那人生的衝突在其他的文学作品("黑桃皇后","李密尼的弗蘭切斯卡")中也同样吸引了他. 这种人生的衝突(人对幸福的理想和擺在生活道路上的为实現这个理想所不可克服的障碍物;爱情的形象和死亡的形象)

成了柴科夫斯基其他某些器樂作品（“第六交响曲”）的基礎.

柴科夫斯基的“罗密歐与朱麗葉”是莎士比亞的悲剧在音樂作品中最天才的体現，同時也是幻想序曲的作者对於使他激動的人生問題的深刻思考.但如何總結这些思考呢？阿薩菲耶夫院士確切地指出柴科夫斯基創作的基本方針是“熱情地眷恋於生活的方針”.幻想序曲“罗密歐与朱麗葉”正是用对生活的熱情、熾烈的眷恋來打動听众的心.

幻想序曲的音樂实在是悲剧性的，但在音樂裏面並沒有悲观主义的因素，像在莎士比亞的“罗密歐与朱麗葉”裏面也沒有悲剧主义的因素一样.对幸福（人的眞正幸福）熱烈的渴望，对生活中的美好和光明的追求，是柴科夫斯基許多作品的內容，而幻想序曲“罗密歐与朱麗葉”是他最偉大作品当中的一部作品.

注：本書中所譯的詩句，多半引自朱生豪的譯本“罗密歐与朱麗葉”，原載朱譯“莎士比亞戲剧全集”第二集. 作家出版社版.